

Universidad
Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

El mundo fantástico de Hayao Miyazaki

The fantastic world of Hayao Miyazaki

Autor

Miguel Fraile Alonso

Director

Dr. Fernando Sanz Ferreruela

Grado en Historia del Arte/ Facultad de Filosofía y Letras

Noviembre de 2018

ÍNDICE

1. RESUMEN.....	3
2. INTRODUCCIÓN	4
2.1 Justificación del Tema.....	4
2.2 Estado de la cuestión	5
2.3 Metodología.....	6
2.4. Objetivos	7
3. El ANIME	8
4. BIOGRAFÍA	10
5. PROCESO CREATIVO	14
6. TEMAS RECURRENTES EN SUS PELÍCULAS	16
6.1. Medio ambiente y Tecnología.....	16
6.2. Volar	19
6.3. Juventud y personajes femeninos.....	20
6.4. Anti belicismo	23
6.5. Ambigüedad Moral	24
6.6. Metamorfosis, Antropomorfismo y Zoomorfismo	26
6.7. Sintoísmoy Mitología Japonesa	28
6.9. Influencias Europeas	30
6.10. Autorreferencias Biográficas y Narrativas	31
7. CONCLUSIONES	33
8.BIBLIOGRAFÍA	35
8.1. Páginas Web Consultadas	36
8.2. Entrevistas	37
8.3. Documentales	38
Anexo	39

1. RESUMEN

En este Trabajo de Fin de Grado se hace un análisis de la filmografía del director de cine de animación Hayao Miyazaki, con un resumen biográfico, destacando las figuras o hechos que más han influenciado en su vida y en su manera de hacer cine. Destacando la fundación del Studio Ghibli en 1985, que se convirtió en uno de los estudios de animación más aclamados en todo el mundo, tanto por la crítica especializada como por cinéfilos, siendo a menudo comparada con la compañía de Walt Disney. También se hará un estudio detallado de las características temáticas de sus películas, así como el impacto que estas han tenido en el mundo de la animación en general, destacando lo mucho que han influido en la compañía Pixar.

2. INTRODUCCIÓN

2.1 Justificación del Tema

La elección de Hayao Miyazaki como mi tema del Trabajo de Fin de Grado se debe, en gran medida, a dos razones:

- Una, es la admiración que siento por cada una de sus películas, las cuales disfruto viendo. Esta admiración evolucionó en un deseo de saber más sobre su persona y su carrera, debido a que, Hayao Miyazaki fue uno de los motivos por los que empecé a interesarme por el anime y el manga japonés, y también por la cultura japonesa.
- El otro gran motivo es que, a pesar de ser personaje de renombre, aclamado como uno de los mejores animadores de toda la historia del cine, la figura de Hayao Miyazaki es ignorada en gran medida en España, siendo poco conocido incluso entre cinéfilos que no gustan del anime. Sin embargo, durante mi estancia erasmus en la *University College of Dublin* en Irlanda durante el curso académico 2016-2017, cursé las asignaturas de cine *Perspectives of Films I* y *Animation*, donde su filmografía era respetada, conocida y estudiada. Por lo que me sorprendió la gran diferencia de valoración que se le daba a su figura entre ambos países, lo que me motivó a hacer este trabajo.

2.2 Estado de la cuestión

El primer paso que se ha dado para comenzar este trabajo ha sido establecer un esquema general y conciso sobre la animación japonesa explicando brevemente sus características y su recorrido hasta la actualidad. Para esto, se ha utilizado *Animation The Global History*¹; *Animación*² y *The Anime Encyclopedia: A Guide to Japanese Animation Since 1917*³.

A continuación se han buscado obras monográficas sobre Hayao Miyazaki o Studio Ghibli. El primer paso fue realizar un resumen biográfico sobre su figura. Para este cometido, resultó de gran ayuda *El mundo invisible de Hayao Miyazaki*⁴, donde en las primeras cincuenta páginas de su obra, narra perfectamente la vida del cineasta, comparando las distintas partes de su vida con el estado y desarrollo del anime tanto dentro del país nipón como fuera de sus fronteras.

Para el estudio de los filmes han sido de gran ayuda, además del libro anterior: *Mi Vecino Miyazaki. Studio Ghibli. La Animación Japonesa que lo Cambió Todo*⁵ y *Studio Ghibli. The films of Hayao Miyazaki and Isao Takahata*⁶. Ambos analizan toda la filmografía del Studio Ghibli, película por película. Destacando el primero por tener un gran número de anécdotas y curiosidades sobre el desarrollo o promoción de las películas. Y el segundo, por tener un apartado en el que analiza las características temáticas más recurrentes en las películas del Studio Ghibli y otros proyectos como el Museo Ghibli.

Para poder completar el trabajo de una manera concisa se ha visionado multitud de entrevistas (la gran mayoría disponibles en la plataforma de videos Youtube) y también documentales disponibles en Internet. Además de una búsqueda de los artículos publicados encontrados sobre él o el Studio Ghibli en revistas especializadas de cine

¹FURNISS M., *Animation The Global History*, Londres, Thames & Hudson, 2017.

²LUCCI G., *Animación*, Barcelona, RandomHouseMondadori, 2005.

³CLEMENTS J y MCCARTHY H., *The Anime Encyclopedia: A Guide to Japanese Animation Since 1917*, Londres, Stone Birge Press, 2001.

⁴MONTERO PLATA L., *El mundo invisible de Hayao Miyazaki*, Palma de Mallorca, Dolmen Editorial, 2012.

⁵LÓPEZ MARTÍN A. y GARCÍA VILLAR M, *Mi Vecino Miyazaki. Studio Ghibli. La Animación Japonesa que lo Cambió Todo*, Madrid Diabolo Ediciones, 2017.

⁶ODELL C. y LE BLANC M., *Studio Ghibli. The films of Hayao Miyazaki and Isao Takahata*, Sparkford, Kamera Books, 2009

como *Fotogramas*⁷, *Cinemanía*, *Empireo Cahiers du Cinema*⁸, tanto el formato en papel como sus respectivas páginas web oficiales. Destaca la película documental *El reino de los sueños y la locura* dirigida por Mami Sunada en la que se sigue a los principales directivos de Studio Ghibli en el momento en el que estaban realizando la película *El Viento se levanta*. Así se puede observar todo el proceso creativo del estudio nipón. También ha sido de gran ayuda el libro *Turning Point 1997-2008*⁹, solo disponible en inglés, donde se recogen varias entrevistas que realizó Hayao Miyazaki durante la promoción de *La Princesa Mononoke*, *El Viaje de Chihiro* y *El Castillo Ambulante* y que ayudan a comprender su pensamiento y filosofía.

2.3 Metodología

El proceso de realización de este trabajo ha seguido las siguientes fases:

- Visionado de toda la filmografía de Hayao Miyazaki, que se encuentra doblada y disponibles en castellano.
- Búsqueda de bibliografía general sobre el anime para poder plasmar el contexto en torno al que ha vivido Hayao Miyazaki, para luego centrarse en una investigación bibliográfica sobre el cineasta. Debido a la escasez de obras monográficas en castellano sobre Miyazaki, se ha tenido que recurrir a obras en otros idiomas, revistas especializadas de cine (algunas de ellas en la web) y numerosas entrevistas y documentales que hay en Internet.
- Análisis de sus películas, centrándome sobre todo en los temas y escenarios más recurrentes de sus trabajos, muchos de ellos trasladados a la pantalla a partir de sus experiencias, su pensamiento y sus preocupaciones, componentes fundamentales para poder entender la filmografía de Hayao Miyazaki.

⁷DE FEZ D., “Crítica: *El Viento se Levanta*”, *Fotogramas*, N° 2041, 2013, p.11

⁸COSTA J., “*La infancia reconquistada*”, *Cahiers du Cinema*. España, N°22, 2009, pp. 18-20.

⁹ (Traducción) CARY BETH y SCHODT FREDERIK., *Turning Point 1997-2008*, San Francisco, VIZ Media, 2014

2.4. Objetivos

En este trabajo se presenta la obra cinematográfica de Hayao Miyazaki, uno de los directores más aclamados de la industria del anime. Por motivos de extensión, el Trabajo de Fin de Grado se centra en sus películas, omitiendo sus obras en otros medios (aunque mencionando algunos) como la televisión o el manga. Los objetivos son:

- Realizar un estudio de la producción artística de Hayao Miyazaki en base a la bibliografía, documentales y webgrafía publicada.
- Hacer un estudio contextual del cineasta entendiendo el desarrollo y ambiente del anime japonés en las últimas décadas, así como un resumen biográfico, destacando los momentos más importantes de su vida y su carrera.
- Analizar cada uno de los temas que constituyen su filmografía, como la naturaleza, el vuelo o el antibelicismo, entre otros, ejemplificándolos en su obra cinematográfica.

3. EL ANIME

Japón es un importante referente de la animación mundial. La animación japonesa o anime está estrechamente relacionada con la producción de comics japoneses o mangas y continuamente se están haciendo adaptaciones del manga al anime o viceversa. Ambos, son una forma de arte dirigido hacia un público de todas las edades y gustos y con una variada terminología propia para definir los diferentes géneros artísticos que hay e incluso los diferentes tipos de personajes que puede haber¹⁰. (Fig.1)

Fig.1: Personajes anime (<http://kawaiiworld9316.blogspot.com/2015/05/todo-lo-que-debes-saber-sobre-el-anime.html>)

Y es que, a diferencia de la animación occidental, que de forma general está dirigida hacia un público infantil, el anime y el manga abarcan todos los géneros, incluso aquellos con un contenido claramente adulto como la violencia, el terror o incluso el porno, logrando una amplia variedad de consumidores de todo tipo de edad o género.

La historia del anime abarca más de 70 años, siendo algunos de los autores clásicos más influyentes en el medio: Osamu Tezuka (*Astro Boy*), Gō Nagai (*Mazinger Z*) o Hideaki Anno (*Neon Genesis Evangelion*).

Desde de la década de los años 80-90 el anime empezó a popularizarse por Occidente gracias a conocidas series como *Doraemon*, *Pokemon*, *Dragon Ball* y muchas más.

¹⁰McCARTHY H, *500 Manga Heroes & Villains*, Londres, Collins & Brown, 2006. Pp. 7-38

A partir del siglo XXI y gracias a la difusión de Internet, que permite un acceso mucho más fácil a estos productos, (en gran parte gracias la gran cantidad de aficionados que traducen y/o subtitulan mangas y animes y más tarde lo distribuyen por la web), se ha logrado que algunas series ganen una gran fama, antes incluso de ser licenciadas de forma oficial. Así, en la actualidad el anime es uno de los rasgos culturales más identificativos del país nipón, consumido y disfrutado por millones de personas por todo el mundo.

Y de entre todos los autores que han contribuido a la difusión y popularización del anime, una de las figuras más importantes e influyentes y sin duda alguna, la más conocida de todas en la actualidad, es Hayao Miyazaki.

Hayao Miyazaki

4. BIOGRAFÍA

Hayao Miyazaki (1941-) nació en Bunkyō, Tokio. Su padre y su tío eran los directores de *Miyazaki Airplane*, una empresa que construía piezas para aviones de combate.

Durante la II Guerra Mundial, después de sobrevivir al bombardeo americano en la ciudad de Utsunomiya, su familia se refugió en la Prefectura de Tochigi (región de Kanto), cerca de la fábrica de aviones de su padre. A pesar de tener solo cuatro años, su experiencia en la guerra y la vida en el campo, junto a la base militar, causaron un profundo impacto en su carácter, y marcará algunas de las características de su vida personal y su filmografía: El anti belicismo, la defensa por la naturaleza y su pasión por los aviones—el volar.

Tras graduarse en Economía Política en 1963, comenzó a trabajar como animador en la empresa Toei Doga (actual Toei Animation) donde conocería a su amigo y cofundador del Studio Ghibli, Isao Takahata, (1935-2018) con quien trabajará a lo largo de toda su carrera. (Fig.2)

Su estancia en la empresa Toei, estuvo marcada por conflictos laborales ya que querían una animación más detallada y perfeccionista, así como una mayor profundidad y complejidad en las tramas, frente a Toei que buscaba abaratar costes con una animación más limitada y una temática más infantil. Todo esto, provocó que entre 1968-1971 abandonaran la empresa.

Fig. 2: Hayao Miyazaki e Isao Takahata (Documental: El Reino de los Sueños y la Locura)

Durante toda la década de los 70, trabajaron en diferentes empresas de animación, logrando hacerse un nombre en Japón gracias a sus proyectos. Miyazaki fue productor, guionista y diseñador de escenarios, de populares series como *Lupin III* (1971-1972), *Heidi* (1974) o *Marco, de los Apeninos a los Andes* (1976). En 1979 dirigió su primera película: *El Castillo de Cagliostro* basada en la serie *Lupin III* (una práctica muy habitual en la animación japonesa). La película triunfó en taquilla y público.

Decidido a realizar una película que como autor pudiera considerarla totalmente como suya y buscando la financiación necesaria, Hayao Miyazaki siguió el consejo de su amigo Toshio Suzuki y comenzó a publicar en la revista *Animage* el manga *Nausicaä del Valle del Viento* (1982-1994). Tras el éxito del manga, Miyazaki consiguió la financiación necesaria para su proyecto. La película homónima (aunque no abarca la totalidad de la trama del manga, ya que aún se estaba editando) se estrenó en 1984 y fue un enorme éxito, tanto de crítica como de taquilla en Japón.

Gracias al éxito del film y decidido a seguir realizando películas con total libertad creativa y artística, fundó Studio Ghibli el 15-07-1985. Isao Takahata y Hayao Miyazaki estaban como productores y directores principales. Y Toshio Suzuki como presidente de la compañía.

El método de trabajo de Studio Ghibli fue definido desde un principio, y ha continuado sin grandes cambios a lo largo de los treinta años de vida de la compañía. Sus principales objetivos artísticos eran sobre todo:

- Unos guiones cuidados con personajes tridimensionales
- Una gran calidad gráfica, tanto de detalles como de movimiento en las animaciones.

Desde un principio, también fueron evidentes los dos principales problemas que tendría Studio Ghibli: la financiación y el férreo control del proceso creativo por parte de Miyazaki y Takahata, lo cual daba muy poca libertad creativa a otros cineastas que trabajaron en Studio Ghibli. Algunos de ellos abandonaron la empresa por este motivo¹¹. Esta complicación ha evolucionado con los años en la necesidad de encontrar cineastas capaces, que puedan sustituir, dada su avanzada edad (Takahata falleció en abril de 2018) a ambos directores para dirigir Studio Ghibli.

¹¹<https://www.zonared.com/manga/ghibli-hayao-miyazaki-duras-criticas/> (Fecha de consulta: 12-VIII-2018)

Aunque las películas de Studio Ghibli siempre han triunfado tanto en taquilla como en crítica, al ser solo estrenadas en Japón (a finales de los 80- años 90 el manga apenas empezaba a ser conocido en Occidente) el margen de beneficios no era muy grande por lo que todo lo obtenido en una película se arriesgaba en la siguiente. Algunas de las medidas tomadas fueron:

- Doblar esfuerzos en la promoción de películas
- Darse a conocer fuera de Japón
- Distribución de merchandising (Fig.3) basado en sus películas. Algo que gracias a la venta de peluches de la película *Mi Vecino Totoro* (1988), “inyectó una cantidad de dinero y publicidad completamente inesperadas”¹²

El éxito y el reconocimiento internacional llegarían para Miyazaki y Studio Ghibli entre los años 1997 y 2001. En 1997 se estrenó *La Princesa Mononoke* que se convirtió en la película más taquillera de la historia de Japón, con más de cien millones de dólares recaudados

Su otro gran éxito fue la película *El Viaje de Chihiro* (2001) batiendo de nuevo el record de taquilla en Japón al recaudar la friolera de 275 millones de dólares, así como ganar el Oso de Oro del Festival de Cine de Berlín y el Oscar de la Academia a la mejor película de animación, siendo la única película en lograr tales méritos. Además, *El Viaje de Chihiro* casi siempre aparece entre las diez primeras en las listas de “*mejores películas del Siglo XXI*”¹³ y en las de “*mejores películas de animación de la historia*”¹⁴

Desde el éxito de *El Viaje de Chihiro*, Hayao Miyazaki ha dirigido tres películas más. Todas de gran éxito, aunque ninguna ha alcanzado a las dos anteriormente mencionadas. Insinuado su jubilación desde *La Princesa Momonoke*, siempre ha vuelto

Fig.2: Set de muñecos de Mi Vecino Totoro
(<https://www.ebay.es/itm/MI-VECINO-TOTORO-MY-NEIGHBOR-TOTORO-FAMILY-SET-6-PELUCHES-6-PLUSH-TOYS-SET-/273203462063>)

¹²McCARTHYH. “Toshio Suzuki” en revista Manga Max, n°6, p.29

¹³https://www.filmaffinity.com/es/topcat.php?id=list_bbc_21Cbest;
<https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/09/movies/the-25-best-films-of-the-21st-century.html>(Fecha de consulta: 21-VII-2018)

¹⁴https://www.imdb.com/search/title?genres=animation&sort=user_rating,desc&title_type=feature&num_votes=25000,&pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=2406822102&pf_rd_r=08FCJPYE58SZSYS4MZCT&pf_rd_s=right-6&pf_rd_t=15506&pf_rd_i=top&ref_=chttp_gnr_3 (Fecha de consulta: 21-VII-2018)

para dirigir otras películas. Se sabe que prepara una nueva con el título *Kimi-tachiwa Dō Ikiruka* (*¿Cómo tú vives?*), aunque sin fecha concreta aún.¹⁵

¹⁵http://www.buta-connection.net/accueil/news.php?id=300&link=vu_actu(Fecha de consulta: 08-VIII-2018)

5. PROCESO CREATIVO

Hayao Miyazaki tiene una manera de trabajar particular, diferente a la de otros directores de animación.

El director japonés no escribe guiones ni libreto alguno. Escribe la historia a través de storyboards. Un storyboard es “*un esquema audiovisual del argumento*”¹⁶

Fig.3: Miyazaki en su mesa de trabajo (Documental:El Reino de los Sueños y la Locura)

Con una idea general de lo que quiere hacer, la visualiza y la dibuja. (Fig.4) A veces, no añade los diálogos o el guion hasta bastante más tarde. Sin embargo, su ritmo de trabajo es bastante lento, ya que al dibujar y escribir cada escena, necesita a veces varios años hasta terminan los storyboards. Por eso, la producción de la película suele comenzar un año antes de que termine los storyboards ya que si no se alargaría demasiado. Studio Ghibli empieza a animar la primera mitad de la película antes de que Miyazaki haya terminado la segunda mitad o el final. Por lo que nadie conoce cómo terminará la película hasta entonces, ni siquiera el propio Miyazaki lo sabe¹⁷.

Este rasgo de Miyazaki ha sido criticado por algunos expertos, que consideran que sus películas tengan un ritmo irregular o un final apresurado/improvisado.¹⁸El propio Miyazaki ha criticado el final de algunas de sus películas como en *Nausicaä del Valle del Viento*¹⁹

Además de desarrollar su “particular guion” Miyazaki está muy implicado en todo proceso del desarrollo de la película: supervisando a otros artistas, estando presente en el trabajo de los actores de voz, de la composición musical, de la animación, encargándose muchas veces él mismo del diseño de personajes, escenarios y fondos. La

¹⁶Gran Diccionario Oxford, Oxford University Press, 2008, p.1737

¹⁷Hayao Miyazaki: What You Can Imagine - <https://www.youtube.com/watch?v=8STLqW7OAtk> (Fecha de consulta: 15-X-2018)

¹⁸https://elpais.com/cultura/2013/09/01/actualidad/1378063294_742336.html (21-VII-2018)

¹⁹ LÓPEZ MARTÍN A. y GARCÍA VILLAR M, *op.cit.*, p 21

Princesa Mononoke se compone de más de 144.000 bocetos de los cuales unos 80.000 fueron retocados y repasados por él, lo que le costó una lesión en la muñeca.²⁰

En el estudio Ghibli suelen trabajar entre 30-50 artistas y animadores para la creación de cada nueva película. La película que más empleados ha necesitado hasta el momento ha sido “*El Viento se Levanta*” (2013) con 100 trabajadores. Por compararla con una producción americana, la película *Frozen* (2013) necesitó más de 600 trabajadores²¹. *Mulan* (1998) una película de animación tradicional, empleó a más de 700 artistas, técnicos y animadores para poder completarla²².

El compositor japonés Joe Hisaishi (1950) (Fig. 5) ha escrito la banda sonora de cada una las películas de Miyazaki, siendo la música siempre una de las partes más aclamadas por la crítica y el público.

Fig.4:El Compositor Joe Hisaishi
(https://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Hisaishi)

²⁰ PEDRAZA MARTÍNEZ I. y MATEY TOUZA S., *A través de la mente de Hayao Miyazaki*, Barcelona, Treball de recerca, 2015.

²¹<http://putlockers.plus/watch/oxQ2n4Gn-the-story-of-frozen-making-a-disney-animated-classic.html>(Fecha de consulta: 3-IX-2018)

²²<https://ohmy.disney.com/movies/2015/03/21/13-things-you-didnt-know-about-mulan/> (Fecha de consulta 3-IX-2018)

6. TEMAS RECURRENTE EN SUS PELÍCULAS

Hayao Miyazaki es un director con unas características muy concretas y definidas. Y al igual que podría pasar con otros directores como Quentin Tarantino o Alfred Hitchcock, si se conocen las características de su cine, éstas, se pueden encontrar sino en todas, en casi todos sus filmes y trabajos, incluso si las películas tienen un contenido, una trama o un tono muy diferente entre ellas.

Mención aparte cabe hacerse de su primera película *El Castillo de Cagliostro* (1979) que al estar basado en una serie preexistente, la libertad creativa que con la que contó fue mínima al tener unos personajes y unas características temáticas y narrativas ya preexistentes. Por lo que esta película quedará fuera de casi todo ejemplo posterior.

6.1. Medio ambiente y Tecnología

Un tema fundamental y común en toda la filmografía de Studio Ghibli, no solo de Hayao Miyazaki, sino del resto de directores y trabajadores de esta compañía de cine. El respeto a la naturaleza está estrechamente relacionado con el sintoísmo. De forma simplificada, el sintoísmo (que significa “camino de los dioses”) es una religión nativa japonesa de carácter animista que se basa en la veneración de los kamis o espíritus de la naturaleza. Los sintoístas buscan la relación armoniosa de los seres humanos con la naturaleza.

Miyazaki tiende a mostrar un pesimismo optimista sobre la situación de la Tierra y el Medio Ambiente, así como la responsabilidad del hombre para con ella. En sus películas la destrucción del planeta y del medio ambiente es una realidad probable, casi segura, pero a la vez, da esperanzas de un posible futuro mejor. Aunque los problemas no se solucionan de manera milagrosa. Sus obras no suelen tener un final cerrado con todas las tramas concluidas, con un “fueron felices y comieron perdices” y un mensaje/lección claro y masticado para el espectador. Esta forma de contar las historias es más propia en Occidente que en Oriente. Las obras de Miyazaki suelen acabar de forma abierta, con una historia que podría continuar pero que no lo hace, de manera que el espectador tenga que sacar sus propias conclusiones y que en vez de lo que sería un “final Disney”

sea un “y fueron felices, si hicieron las cosas correctas y solucionaron los problemas que tenían”²³

Normalmente se ve cómo la Tierra está sufriendo por la acción del hombre. Una peculiaridad interesante de este tema es la manera en la que es explorado desde diferentes puntos de vista y con diferentes conclusiones. Por ejemplo:

En *Nausica del valle del viento* la trama se ambienta en un mundo post apocalíptico en el que la tierra ha sido destruida tras una guerra nuclear y solo unas pocas zonas permanecen habitables para el hombre. Si salen de esas zonas sin la adecuada protección, las personas se infectan y acaban muriendo. Hay un doble mensaje en esta película: aunque el hombre no pueda salir de las zonas seguras, la vida animal y vegetal continúa, demostrando que la humanidad no es vital para el funcionamiento y la existencia de la Tierra. El otro mensaje versa sobre hay grupos humanos que continúan sin sentirse responsables de la naturaleza y siguen destruyéndola y explotándola de forma indiscriminada, pero Miyazaki pone un punto de esperanza en la comunidad de la protagonista, que trata de vivir en armonía con el medio ambiente.

En cambio, en *La Princesa Mononoke* presenta un dilema más complejo, ya que si bien la gente de La Ciudad del Hierro está destruyendo el bosque de manera desproporcionada e irresponsable, lo hacen por la necesidad de conseguir el metal y la madera necesarios para poder sobrevivir a la guerra que asuela sus tierras. De forma que se crea un mensaje en el que el ser humano para poder sobrevivir, necesita explotar la naturaleza. La película no niega esa necesidad vital del ser humano, pero avisa de las consecuencias que se pueden sufrir por su sobreexplotación. El protagonista Ashitaka, que busca la paz y sirve como mediador entre ambas facciones, sintetiza el conflicto en una pregunta que el propio Miyazaki se plantea:

“¿Por qué no podemos convivir los humanos y el bosque? ¿Por qué no podemos detener la lucha?” (1:17:25)

El tema de la naturaleza está también profundamente relacionado con el de la tecnología, y como su inevitable desarrollo obliga al hombre a abusar aún más del medio ambiente. Como ya se ha dicho, este tema se puede ver en *La Princesa Mononoke*, (Fig.7) en el que el director japonés ofrece una visión muy pesimista de la relación entre la Tierra y la tecnología.

²³ LÓPEZ MARTÍN A. y GARCÍA VILLAR M. *op. cit.*, p 12

En cambio, en la película *El Castillo en el Cielo* (1989) Miyazaki muestra un punto de vista más optimista. Ya que durante la película, los antagonistas reparan un robot que acaba destruyendo todo un castillo e incendiando un bosque. Pero cuando los protagonistas llegan al abandonado reino de Lapuntu, hay un mismo modelo de robot que se

Fig.5: *El Castillo en el Cielo* (1986)

encarga de cuidar con esmero los jardines del palacio, demostrando que la relación entre tecnología y medioambiente no es antagónica, pero que su equilibrio es muy delicado. (Fig.6)

El clima también juega un papel importante en las películas de Miyazaki, ya sea por razones temáticas, estéticas o emocionales. Además de estar profundamente ligado al mensaje del medioambiente, también sirve para expresar de forma simbólica las emociones de los personajes, como en *Mi Vecino Totoro*, donde la tristeza de las niñas Mei y Satsuki se ve reflejada en un fuerte aguacero. A su vez, sirve para mostrar la capacidad artística de Miyazaki sobre todo en escenas con viento, donde es capaz de animar el movimiento del pelo, ropa, hierba y otros elementos de una forma muy realista. Este talento artístico se aprecia en particular en las escenas de vuelo, como en *Niki*, *La Aprendiz de Bruja* o *El Castillo en el Cielo*.

Fig.6: *La Princesa Mononoke*

6.2. Volar

Un tema recurrente y particular de la filmografía de Hayao Miyazaki es su pasión por el vuelo y/o las maquinas voladoras. Pasión que tiene desde su infancia, cuando vivió en una base aérea. En todos sus largometrajes, el protagonista tendrá algún momento o escena en el que aparecerá volando, ya sea con una máquina, criatura voladora o con magia. Para Miyazaki, volar supone ir a un mundo de libertad y velocidad sin ningún tipo de limitación. También, y volviendo al tema del medio ambiente, el cielo es un lugar que el hombre aún no puede tocar de verdad y además, visto desde las alturas, cualquier obra humana parece insignificante. A veces, el vuelo sirve para enseñar a los personajes el mundo desde una perspectiva diferente. En sus películas aparecen todo tipo de máquinas voladoras, desde aviones, hasta aparatos futurísticos o fantásticos, (Fig.8)y también criaturas mágicas como dragones. (Fig.9)De hecho, la aviación es el tema principal de dos de las películas de Miyazaki: *Porco Rosso* está protagonizada por un piloto italiano veterano de la I Guerra Mundial reconvertido en cazarrecompensas. Mientras que en *El Viento se Levanta* es una película biografía (aunque casi todo es ficción) sobre Jirō Horikoshi un diseñador de aviones de guerra de la II Guerra Mundial.

Fig.7: El Castillo Ambulante (2004)

Fig.8: El Viaje de Chihiro (2001)

6.3. Juventud y personajes femeninos

Los protagonistas de las películas de Studio Ghibli suelen ser niños o jóvenes adultos. Esto se hace por numerosos propósitos: los niños están más abiertos a creer en la magia y la fantasía, mientras que los adultos al haber crecido y madurado son más escépticos y viven en un mundo materialista y de raciocinio. Esto, se ve perfectamente representado en *Mi Vecino Totoro*, y en como las niñas Satsuki y Meise encariñan con una criatura fantástica como Totoro sin plantearse ni una sola vez su posible existencia o qué es. (Fig.10) Mientras que su padre, al escuchar las historias de sus hijas, se ve que disfruta de ellas, pero en ningún momento lo considera algo más que una fantasía infantil, por lo que nunca llega a conocer a Totoro.

De esta forma, los niños sirven como una fuerza simbólica de la inocencia y la pureza que permite que todo sea posible, incluso logra que los adultos más escépticos puedan volver a creer o que recuperen la alegría y el optimismo que

Fig. 9: *Mi Vecino Totoro* (1988)

habían perdido. Como en *Porco Rosso*, donde el protagonista Porco evoluciona del cinismo y escepticismo iniciales debido a sus traumas en la guerra, a recuperar la alegría de vivir gracias a viajar con la joven mecánica Fio, que es enérgica y entusiasta.

Miyazaki también utiliza la visión inocente de los jóvenes para mostrar las bellezas del mundo (*Mi Vecino Totoro*; *El Castillo en el Cielo*) o para criticar las barbaridades cometidas por el hombre, como la guerra (*El Castillo Ambulante*; *La Tumba de las Luciérnagas*) o la contaminación (*Ponyo en el Acantilado*).

A su vez, la juventud de sus personajes permite mostrar su crecimiento y maduración y cómo entran en una nueva etapa de sus vidas. El crecimiento personal ha sido un tema muy recurrente a lo largo de toda la historia del cine pero Miyazaki se sirve de una fase

vital en el crecimiento de las personas (la transición de la adolescencia a la adultez) para mostrar este cambio así como tomar las primeras decisiones y responsabilidades por uno mismo.

La maduración es el tema principal de *Niki, La aprendiz de Bruja*. En esta película, la protagonista Niki, una chica de 13 años debe vivir un año de forma independiente para poder completar su formación de bruja. Aunque al principio de la trama, Niki encara entusiasmada la idea de vivir por sí misma, pronto se ve superada y agobiada por todas las dificultades cotidianas que trae el ser independiente. Problemas, que gracias a la experiencia que va ganando a lo largo de la película y al apoyo y los consejos de sus amigos, consigue superar al final del film, donde en una carta que envía a sus padres les cuenta como ya está perfectamente instalada en su nueva ciudad.

La destacada presencia femenina, así como el rol que ejercen en sus películas, es una de las características más notables de toda la filmografía de Hayao Miyazaki. Las mujeres siempre tienen un papel protagonista o coprotagonista y son creadas con unas cualidades muy definidas (casi prototípicas): son valientes, inteligentes, decididas... características siempre asociadas al héroe masculino clásico.²⁴ Pero no son perfectas, cada una tiene sus propios defectos o miedos de forma que Miyazaki crea personajes heroicos pero a la vez humanos: Sophie, la protagonista de *El Castillo Ambulante* es decidida, valiente y astuta pero también puede ser muy testaruda y es tremendamente insegura sobre su apariencia;

Chihiro, protagonista de *El Viaje de Chihiro*, también es valiente, amable y compasiva pero es imprudente y muy torpe e inexperta en ciertas tareas. (Fig.11) Además, al

Fig.10: El Viaje de Chihiro (2001)

principio de la película es caprichosa, aunque ese egoísmo va desapareciendo lo largo de la película como parte del proceso de maduración.

²⁴CAMPBELL J., *The hero with Thousand Faces*, Novato, New World Library. 1949

Esta representación de las mujeres es aún más notable si se tiene en cuenta que casi todas las películas de Miyazaki entran dentro de los géneros de la fantasía y la aventura. Géneros cinematográficos que suelen encasillar a las mujeres en roles secundarios y a papeles bastante estereotipados. Son roles pocas veces dados a las mujeres.

De las películas de Hayao Miyazaki, solo dos, *Porco Rosso* y *El Viento se Levanta* están completamente protagonizadas por adultos y hombres (aunque igualmente con un papel importante para las mujeres).

6.4. Anti belicismo

Hayao Miyazaki es un antibelicista reconocido. La guerra o los conflictos armados aparecen como telón de fondo en varias de sus películas. Pero Miyazaki jamás representa la guerra como un escenario heroico y las luchas y los combates como un entretenimiento en el que el espectador pudiera desear estar en lugar de los personajes. Miyazaki ve cualquier guerra como una tragedia, una violencia sin sentido que al final solo trae desgraciadas y miseria para todos.

Fig. 11: *La Princesa Mononoke* (1997)

Nausicaä del Valle del Viento se ambienta en un mundo pos apocalíptico asolado tras una guerra nuclear en el que pereció casi toda la humanidad. Al final de *La Princesa Mononoke* tanto los hombres de la Ciudad del Hierro como los dioses del bosque sufren graves pérdidas sin lograr ambos bandos ninguna clase de beneficio del conflicto. (Fig.12) Pero seguramente donde mejor se resume el pensamiento del director japonés sea la conversación que tiene el mago Howl con el demonio de fuego Calcifer, en la película *El Castillo Ambulante* (40:20):

—*Se van a arrepentir de lo que han hecho. Ya no podrán volver a ser humanos...*

—*Les da igual, después de la guerra ni recordaran que lo fueron.*

En 2002, aunque fue nominado y posteriormente galardonado con el Oscar a la mejor película de animación por *El Viaje de Chihiro*, Hayao Miyazaki se negó ir a la gala de los Premios Oscar²⁵ como protesta por los bombardeos americanos en Irak.²⁶

²⁵<https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2003> (Fecha de consulta: 24-X-2018)

²⁶<http://herocomplex.latimes.com/anime-2/comiccon-miyazaki-breaks-his-boycott-of-us/> (Fecha de consulta: 24-X-2018)

6.5. Ambigüedad Moral

A pesar de que casi todas sus obras se pueden clasificar dentro del género de aventuras o fantasía, solo dos de sus filmes, *El Castillo en el Cielo* y *El Castillo de Cagliostro* tienen un antagonista principal que cumpla el rol de villano malvado tradicional como némesis de los protagonistas.

En las películas de Miyazaki, los protagonistas poseen rasgos bastante similares a los del héroe tradicional, como la inocencia, el honor o la honestidad (Explicado en el apartado Juventud). Pero los antagonistas, salvo en las dos excepciones ya mencionadas, son personajes moralmente ambiguos con ciertas características positivas, ya sea que actúen mal por una buena razón (Lady Eboshi en *La Princesa Mononoke* o Yubaba en *El Viaje de Chihiro*) o que demuestran rasgos asociados al héroe como el honor o la valentía. (Donald Curtis en *Porco Rosso*)

Por ejemplo, en *La Princesa Mononoke* la antagonista principal, Lady Eboshi, (Fig.13) es ambiciosa y despiadada. Desea el poder para ganar la guerra y hacer prosperar su ciudad. Para lograr sus objetivos destruye el bosque para

Fig.12: Lady Eboshi (*La Princesa Mononoke*, 1997)

conseguir recursos como el hierro o la madera, lo que le ha conducido a una nueva guerra con los espíritus del bosque. Pero también libera a mujeres de la prostitución, cuida a los leprosos y gente sin hogar, así como que conoce y se preocupa por cada uno de sus hombres y es una líder eficaz y responsable. Por lo que, aunque sus acciones sean negativas para unos, son siempre por el bien de las personas que ella tiene bajo su protección.

En cambio, en *Porco Rosso*, el antagonista principal es Donald Curtis, cuyo objetivo es derrotar a Porco (o Marco) para demostrar que es el mejor piloto de mar Adriático. No hay enemistad ni odio entre ambos personajes, sino

Fig. 13: *Porco Rosso* (1992)

una gran rivalidad que hacia el final de la película evoluciona en una cierta amistad. Mientras que los piratas, (Fig.14) que sirven como antagonistas secundarios, no cumplen el rol de saqueadores despiadados, sino que aparecen representados como un grupo de pillos, más bonachones que malvados, que roban porque no saben hacer otra cosa. Por ejemplo, cuando en la primera parte de la película secuestran a un grupo de niñas, los piratas las tratan tan bien, que al final las niñas no solo no les tienen miedo, sino que se acaban encariñando con ellos.

En una entrevista, Miyazaki cuenta que para crear los villanos más humanizados posibles, en un inicio desarrolla los personajes como si fueran los héroes de su historia. Rechaza el villano unidimensional, que considera irrealista y triste de dibujar para él²⁷.

²⁷<https://www.youtube.com/watch?v=g5Vjd7pCgnI> (Fecha de consulta: 15-X-2018)

6.6. Metamorfosis, Antropomorfismo y Zoomorfismo

El antropomorfismo (“*Atribución de cualidades o rasgos humanos a un animal o a una cosa*”)²⁸ y el zoomorfismo (“*Acción de dar forma de animal a una persona o a una cosa por simbolismo*”)²⁹ son dos de los recursos temáticos más comunes y extendidos en el cine de animación a lo largo de toda su historia, y también en las del estudio Ghibli y Miyazaki.

El antropomorfismo es mostrado como una decisión consciente o una habilidad natural de los animales, donde el nivel de “humanización” representado en las criaturas puede variar, desde un único rasgo humano como en *Nicki la aprendiz de Bruja* donde el gato negro Jiji es capaz de hablar, hasta sus límites, como en *Ponyo en el acantilado*, donde la criatura de mar Ponyo decide convertirse en humana.

El zoomorfismo y la metamorfosis (“*Transformación de algo en otra cosa*”)³⁰ son elementos narrativos vitales en varias de películas de Miyazaki. Pero mientras que el antropomorfismo se muestra como una elección consciente de los animales, la transformación de los humanos se debe a la magia, maldiciones o circunstancias negativas en la vida del personaje. La metamorfosis es usada también para representar las emociones de los personajes o como consecuencia y posible castigo o condena de sus propios actos.

Por ejemplo, en *Porco Rosso*, el protagonista es un cerdo bípedo y aunque al principio de la película se dice que es debido a una maldición, más adelante se da a entender que fue una consecuencia de cuando el personaje, tras su experiencia en la guerra, perdió su fe en la humanidad y en el futuro. Creyendo que él no merecía sobrevivir cuando casi todos sus amigos fallecieron en el conflicto, perdiendo de esta forma su humanidad.

En *El Viaje de Chihiro*, los padres de Chihiro son transformados en cerdos por la bruja Yubaba como castigo por haber devorado el banquete de sus invitados. (Fig.15)

Fig.14: El Viaje de Chihiro (2002)

²⁸Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. 2001. p.170.

²⁹Ibidem, p.2345

³⁰Ibidem,, p.1497

En *El Castillo Ambulante*, Sophie es transformada en una anciana de 90 años mediante un hechizo, que no es más que la representación física de la falta de confianza y el sentimiento de inferioridad que tiene Sophie en sí misma. De manera, que a lo largo de la película de forma intermitente recupera varias veces su apariencia joven en momentos donde muestra una gran determinación para luego volver a ser una vieja cuando vuelve a dudar. (Fig.16)

Fig.15: *El Castillo Ambulante* (2004)

6.7. Sintoísmo y Mitología Japonesa

El mensaje sobre la defensa del medio ambiente que está presente en todas sus películas está estrechamente relacionado con el sintoísmo, la religión dominante en Japón junto al budismo. El sintoísmo es una religión animista que venera a los espíritus de la naturaleza o kamiis que residen en todas las cosas y que se basa en el respeto por la naturaleza y una búsqueda de la armonía. Aunque ninguna de sus películas hace una referencia explícita al sintoísmo (la religión en sí misma es un tema ausente en toda su carrera) hay numerosos elementos u objetos que se refieren a ella.

Aparecen obras arquitectónicas como los Torii (*El Viaje de Chihiro*) o estatuas bodhisattva Jizo, (Fig.17) que son seres que protegen las almas de los niños que nunca llegaron a nacer o que murieron en edades tempranas (*Mi Vecino Totoro*). Hay criaturas fantásticas de la mitología japonesa como los propios kami (*La Princesa Mononoke*) obake, que son espíritus con la habilidad de transformarse (El espíritu del río en *El Viaje de Chihiro*).

También aparecen elementos basados en la cultura budista como imágenes de Buda (*Mi Vecino Totoro*) o el monje guerrero Jiko-bode *La Princesa Mononoke*. También hay criaturas mitológicas basadas en leyendas budistas como los dragones (Haru, de *El Viaje de Chihiro*)

Fig.16: *El Viaje de Chihiro* (2001)

6.8. Cultura Japonesa

Japón es un país que a pesar de la globalización y de la modernización de la sociedad ha logrado mantener en gran medida las costumbres, etiquetas, religiones, comidas o vestuario tradicionales, propios de su cultura. Esta herencia cultural aparece perfectamente representada en las películas de Hayao Miyazaki. Incluso en aquellas ambientadas en un contexto más europeo se pueden observar en los personajes rasgos propios de los japoneses o incluso simples detalles en las imágenes que como se ha dicho, hacen referencia a la cultura japonesa.

Aparte de los temas relacionados con la mitología y religión japonesas, (explicados en el apartado “*Sintoísmo, y mitología japonesa*”) hay una serie de momentos en las películas que pueden parecer no tener sentido, ser extraños e incomprensibles o incluso incómodos para el espectador occidental pero que si se conoce la cultura nipona se puede realizar una lectura más completa de las películas.

En *Mi Vecino Totoro* hay una escena en la que las niñas Mei y Satsuki disfrutan de un baño junto a su padre, que es una manera de representar la armonía familiar. Además, el bañarse es una manera de relajación japonesa tradicional. Otra costumbre, que aparece también en esta escena, es que los japoneses se laven el cuerpo antes de bañarse, de manera que están libres de suciedades.

La comida tradicional japonesa es muy importante en su sociedad y es uno de los rasgos más distintivos del país nipón. Muchos de los personajes comen con gusto y en abundancia. La mayoría de las veces, la comida es perfectamente reconocible, pero en

otras ocasiones pueden ser difíciles de reconocer para el espectador occidental al ser alimentos japoneses típicos como ramen, (Fig.18) okonomiyaki, umeboshi o yakitori, que aparecen en películas como *Mi Vecino Totoro*. En *Ponyo en el Acanilado*, Lisa, la madre de Sosuke bebe una cerveza Sapporo,

una marca de cerveza real que data de 1876 que es la más antigua de Japón y una de las más populares del país³¹.

Fig.17: *Ponyo en el Acanilado* (2008)

³¹<https://sapporobeer.com/our-history/> (Fecha de consulta: 27-IX-2018)

6.9. Influencias Europeas

Muchas de las obras de Miyazaki están ambientadas o se basan en ciudades, escenarios y paisajes europeos por lo exótico y diferente que le resulta Europa al director japonés. Estas influencias se pueden ver desde una etapa muy temprana de su carrera, antes de fundar el Studio Ghibli, como en las series *Heidi, la niña de los Alpes* o *Marco, de los Apeninos a los Andes*. Proyectos con los que viajó durante varios meses a Suiza, Italia y Argentina en busca de inspiración¹³. Y que continúa durante su etapa en el Studio Ghibli, ya sea como director o productor:

- La ciudad escandinava de *Nikki, Aprendiz de Bruja*
- El mar Adriático de *Porco Rosso* (Fig.20)
- Las minas y montañas galesas para *El Castillo en el Cielo* con una estética decimonónica y con la maquinaria que es propia de la Revolución Industrial.
- La (fantástica) Londres Victoriana de *El Castillo Ambulante*
- Las ruinas grecorromanas en *Lupin III: El Castillo de Cagliostro* (Fig.19)

Varias de sus obras están basadas en novelas, cuentos o historias europeas: *Heidi, la niña de los Alpes* está basado en la novela infantil homónima *Heidi* (1880) de la escritora suiza Johanna Spyri; *El Castillo Ambulante* se basa en el libro del mismo nombre de la escritora británica Diana Wynne Jones de 1986; *Ponyo en el Acanalado* es una adaptación libre del cuento de *La Sirenita* de Hans Christian Andersen, *El Castillo en el Cielo* toma varios escenarios de *Los Viajes de Gulliver* (1726) de Jonathan Swift y hay relaciones simbólicas entre *El Viaje de Chihiro* y *Mi Vecino Totoro* con *Alicia en el País de las Maravillas* (1865) de Lewis Carroll. Aunque todas estas películas tienen un desarrollo de personajes y trama que difieren con las obras originales.

Fig.18: *El Castillo de Cagliostro* (1979)

Fig.19: *Porco Rosso* (1992)

6.10. Autorreferencias Biográficas y Narrativas³²

Su carrera como director ha opacado casi por completo, el resto de su carrera profesional, pero Miyazaki ha dirigido numerosos cortometrajes, dibujado mangas, tiene escritos, bocetos y un gran número de proyectos que han sido catalogados como “obras menores” y que por tanto, muchos de ellos no se han difundido a nivel internacional. Pero si se hace un análisis más profundo de muchas de estas obras más desconocidas, se puede observar como la gran mayoría le han servido como base para sus trabajos más conocidos, demostrando que el director japonés se retroalimenta continuamente, tanto en narrativas, como en temáticas, como en diseños, de sus propias obras.

Por otra parte, varios personajes de sus largometrajes están basados en personas que Miyazaki ha conocido a lo largo de su vida. Por ejemplo, Toshio Suzuki reconoció que el modelo para Dora, Yubaba o Sophie, mujeres ancianas de fuerte carácter y líderes de su familia/grupo, está basado en el fuerte temperamento de la madre de Miyazaki³³. Es por eso, que esta clase de personajes tienen un diseño muy similar entre sí.

Para crear el carácter apático de Chihiro al comienzo de “*El Viaje de Chihiro*”, Miyazaki se inspiró en la hija de un amigo suyo³⁴. En ocasiones, también se basa en gestos peculiares o manías de ciertas personas que conoce. Por ejemplo, la forma de comer, con el codo en alto, que tiene la madre de Chihiro está inspirado en una empleada de Studio Ghibli³⁵.

A su vez, algunas tramas o escenas se inspiran en experiencias reales de su vida. Por ejemplo, la idea del “espíritu pestilente” que aparece en “*El Viaje de Chihiro*” y que tras curarse resulta ser un espíritu del río, según el propio Miyazaki se le ocurrió, de una ocasión en la que ayudó a limpiar un río contaminado³⁶.

También se conoce como la tuberculosis espinal que su madre padeció cuando Miyazaki era un niño y que la obligó a guardar cama durante meses fue el germen de *Mi*

³²Para un estudio más profundo de este apartado se recomienda leer el Capítulo 5, titulado, “*Flujos narrativos: Autorreferencias biográficas, narrativas y graficas*” del libro “*El mundo invisible de Hayao Miyazaki*” de Laura Montero Plata.

³³MONTERO PLATA L., *La Construcción de la identidad de Hayao Miyazaki: memoria, fantasía y didáctica*, Madrid, UAM, 2011, pp. 226-227

³⁴LÓPEZ MARTÍN A. y GARCÍA VILLAR M., *Op. Cit*, p.180

³⁵*Ibidem*, p.173

³⁶(<https://www.youtube.com/watch?v=ZJ7ymWBf7XE>) (13-X-2018).

Vecino Totoro, al padecer la madre de las protagonistas exactamente la misma enfermedad y circunstancias que vivió la familia de Miyazaki³⁷.

Por último, varias de sus películas contienen huevos de pascua (o easter eggs). Un easter egg es “un mensaje o una referencia que aparece en películas, series de televisión o videojuegos y normalmente están escondidos para que sea difícil de encontrar para los fans”³⁸. En el caso de Miyazaki lo más común es que aparezca el nombre de Ghibli escrito en algún objeto que se encuentre al fondo de una escena. También puede haber escondidos personajes de otras películas suyas³⁹. Estos pequeños homenajes también se pueden ver en otras películas del Studio Ghibli en las que Miyazaki no fue director, sino productor, como “*Susurros del Corazón*” (1995) o “*La Colina de las Amapolas*” (2011). En *Niki, La Aprendiz de Bruja* en una de las últimas escenas de la película aparece el propio Miyazaki (de joven) caricaturizado.

Fig. 20: Easter Eggs del Studio Ghibli (<https://www.youtube.com/watch?v=TX-jy-FxMHY>)

³⁷MONTERO PLATA L., *op.cit.*,p. 9

³⁸<https://www.getreading.co.uk/incoming/what-easter-eggs-films-tv-12545786> (Fecha de consulta:25-X-2018)

³⁹Hayao Miyazaki Movie Easter Eggs (Studio Ghibli) - <https://www.youtube.com/watch?v=TX-jy-FxMHY>(25-X-2018)

7. CONCLUSIONES

Hayao Miyazaki, y por ende, Studio Ghibli, ha sido una de las figuras más importantes, no solo en el anime japonés, sino también en el campo de la animación, comparable a grandes personajes como Walt Disney o John Lasseter.

A lo largo de más de cincuenta años se ha forjado una sólida carrera y algunas de sus obras están clasificadas como obras maestras de la historia del cine, tratando siempre con gran talento temas universales como la humanidad, el amor por el medio ambiente o la vida en comunidad. Su talento le ha valido numerosos premios y reconocimientos y que en Japón tenga el apodo de “*El Disney Japonés*” y sea considerado uno de los directores más importantes de la historia del país nipón

Miyazaki fue una de las primeras personas que defendió que la animación es un medio por el que se pueden contar historias complejas que puedan atraer tanto a niños como a adultos, algo que ha inspirado enormemente a Pixar.

John Lasseter, productor ejecutivo y miembro fundador de la compañía Pixar, es un gran admirador de las películas del Studio Ghibli y de Hayao Miyazaki y en numerosas entrevistas ha reconocido lo mucho que en Pixar se inspiran en sus películas.⁴⁰ Lo que más les ha influenciado, es el tratar temas adultos⁴¹ como la muerte o el abandono, así como el gran cuidado por los detalles en cada

Fig.21: Totoro en ToyStory 3 (2010)

fotograma. Ambos temas se pueden ver reflejados en todas las películas de Pixar. Es por eso, que Lasseter se ha encargado del doblaje al inglés de todas las películas de Miyazaki al inglés. Además, muchas de las películas de Pixar contienen homenajes al Studio Ghibli. (Fig. 22)

Por el lado contrario, la figura de Miyazaki se ha vuelto tan popular y una referencia obligatoria en la animación japonesa, que ha eclipsado los trabajos de otros directores Studio Ghibli como el de su amigo Isao Takahata, siempre relegado a un segundo plano.

⁴⁰<http://www.mtv.com/news/2187228/toy-story-totoro-studio-ghibli-influence/> (Fecha de consulta: 12-X-2018)

⁴¹<https://www.youtube.com/watch?v=GVP5WXbWV8s> (Fecha de consulta: 11-X-2018)

Esto, también ha ocurrido con nuevos directores de animación como Makoto Shinkai, Mamoru Hosoda o Hiromasa Yonebayashi, con los que, las comparaciones con Miyazaki son ineludibles cada vez que han dirigido una nueva película y si ésta triunfa, la crítica los bautiza como “*el nuevo Miyazaki*”⁴²

A su vez, se ha convertido en uno de los mayores defensores de la animación tradicional, en una industria que relega cada vez más el trabajo de “papel y lápiz” por el de ordenador.

Entre los méritos más destacables de este autor está el haberse convertido en un personaje público y que varias de sus obras sean conocidas por la inmensa mayoría de los aficionados al cine. Este es un logro muy notable en el cine de animación, donde la mayoría de los directores son desconocidos incluso para los más expertos. Numerosas figuras de la industria cinematográfica como Steven Spielberg o Akira Kurosawa han declarado ser admiradores suyos. Su trabajo es tan reconocido que en 2015 recibió el Oscar Honorífico de la Academia.

⁴²<https://www.20minutos.es/noticia/3213117/0/> (Fecha de consulta: 2-XI-2018)

8.BIBLIOGRAFÍA

- AUBRON H., “*La guerra de los mundos (réquiem por los humanos)*”, *Cahiers du Cinema*, N° 616, 2006
- CAMPBELL JOSEPH, *The hero with Thousand Faces*, Novato, New World Library. 1949
- (Traducción) CARY BETH y SCHODT FREDERIK., *Starting Point 1979-1996*, San Francisco, VIZ Media, 2014
- (Traducción) CARY BETH y SCHODT FREDERIK., *Turning Point 1997-2008*, San Francisco, VIZ Media, 2014
- CLEMENTS J y McCARTHY H., *The Anime Encyclopedia: A Guide to Japanese Animation Since 1917*, Londres, Stone Birge Press, 2001.
- CORRAL J.M., *Hayao Miyazaki e IsaoTakahata: Vida y obra de los cerebros de Studio Ghibli*, Palma de Mallorca, Dolmen Editorial, 2016.
- COSTA J., “*La infancia reconquistada*”, *Cahiers du Cinema. España*, N°22, 2009
- COSTA J., “*Descubrir el mundo*”, *Cahiers du Cinema. España*, N°27, 2009
- FURNISS M., *Animation The Global History*, Londres, Thames & Hudson, 2017.
- HARRYHAUSEN R. y DALTON T., *A Century of Model Animation*, Londres, Aurum, 2008.
- LÓPEZ MARTÍN A., *El Viaje de Chihiro. Nada de lo que sucede se olvida jamás*. Madrid, Diabolo Ediciones, 2017.
- LÓPEZ MARTÍN A. y GARCÍA VILLAR M, *Mi Vecino Miyazaki. Studio Ghibli. La Animación Japonesa que lo Cambió Todo*, Madrid Diabolo Ediciones, 2017.
- LUCCI G., *Animación*, Barcelona, RandomHouseMondadori, 2005.
- McCARTHY H., *Hayao Miyazaki: Master of Japanese Animation*, Berkeley, Stone Bridge Press, 1999

- McCARTHY H., *500 Manga Heroes & Villains*, Londres, Collins & Brown, 2006.
- MONTERO PLATA L., *El mundo invisible de Hayao Miyazaki*, Palma de Mallorca, Dolmen Editorial, 2012.
- MONTERO PLATA L., *La Construcción de la identidad de Hayao Miyazaki: memoria, fantasía y didáctica*, Madrid, UAM, 2011
- MULLOR M., *La Princesa Mononoke: 21 años del clásico ecologista de Hayao Miyazaki*, Fotogramas, N° 2083, 2017
- ODELL C. y LE BLANC M., *Studio Ghibli. The films of Hayao Miyazaki and Isao Takahata*, Sparkford, Kamera Books, 2009
- PEDRAZA MARTÍNEZ I. y MATEY TOUZA S., *A través de la mente de Hayao Miyazaki*, Barcelona, Treball de recerca, 2015.
- DE FEZ D., “Crítica: El Viento se Levanta”, Fotogramas, N° 2041, 2013

8.1. Páginas Web Consultadas

- Buta Connection—<http://www.buta-connection.net/accueil/> (Fecha de Consulta: 8-VIII-2018)
- Cinemania - Hayao Miyazaki—<http://cinemania.elmundo.es//resultados-de-busqueda/?q=miyazaki> (Fecha de Consulta: 20-VIII-2018)
- EMPIRE-Hayao Miyazaki—<https://www.empireonline.com/people/hayao-miyazaki/> (Fecha de Consulta: 28-X-2018)
- Generación Ghibli—<https://generacionghibli.blogspot.com/> (Fecha de Consulta: 10-VIII-2018)
- GhibliBlog—<http://ghiblicon.blogspot.com/> (Fecha de Consulta: 19-VIII- 2018)
- Miyazaki'sWorkAnalyzed—<https://studioghiliblideconstructed.wordpress.com/> (Fecha de Consulta: 19-VIII-2018)

8.2. Entrevistas

— Diana Wynne Jones— <https://www.youtube.com/watch?v=4BbhWrjIImg> (Fecha de consulta: 16-X-2018)

— Hayao Miyazaki: ChildhoodInterests

<https://www.youtube.com/watch?v=S8zGPcHwVg> (Fecha de consulta: 15-X-2018)

— Hayao Miyazaki: Creating a Villain

<https://www.youtube.com/watch?v=g5Vjd7pCgnI>(Fecha de consulta: 15-X-2018)

— Hayao Miyazaki: Creating Original Work

https://www.youtube.com/watch?v=lKwK_EPCNWM (Fecha de consulta: 15-X-2018)

— Hayao Miyazaki: DepictingtheEnvironment

<https://www.youtube.com/watch?v=a3PyVS6W-lE>(Fecha de consulta: 15-X-2018)

— Hayao Miyazaki: Developingan Idea

<https://www.youtube.com/watch?v=KljpsBOxAdk>(Fecha de consulta: 15-X-2018)

— Hayao Miyazaki: Developing a Character<https://www.youtube.com/watch?v=Xsxx92lFL1o&t=20s> (Fecha de consulta: 15-X-2018)

— Hayao Miyazaki: The Future of Animation
<https://www.youtube.com/watch?v=UUF9c8oXk08> (Fecha de consulta: 15-X-2018)

— Hello, Mr. Lasseter— https://www.youtube.com/watch?v=_oKZWJIyraw (Fecha de consulta: 16-X-2018)

— John Lasseter on Hand-Drawn Animation

<https://www.youtube.com/watch?v=VVnjOqL6n0U> (Fecha de consulta: 18-X-2018)

— Pete Docter habla sobre Hayao Miyazakihttps://www.youtube.com/watch?v=K_fe7eqaLAM

8.3. Documentales

- Hayao Miyazaki MovieEasterEggs (Studio Ghibli) —
<https://www.youtube.com/watch?v=TX-jy-FxMHYç> (Fecha de Consulta: 28-X-2018)
- IsaoTakahata "Viaje de mi corazón" Studio Ghibli.
<https://www.youtube.com/watch?v=d-8kPUiFipQ> (Fecha de Consulta: 21-X-2018)
- Isao TakahataMaking of Only Yesterday— <https://www.youtube.com/watch?v=-Jb8zG-EXes&t=1611s> (Fecha de Consulta: 20-IX-2018)
- Making of Spirited Away. Part 1—
<https://www.youtube.com/watch?v=ZJ7ymWBf7XE&t=249s> (Fecha de consulta: 20-IX-2018)
- Making of Spirited Away - Part 2—
<https://www.youtube.com/watch?v=OgxZzU1fctQ&t=111s>(Fecha de consulta: 20-IX-2018)
- MAMI SUNADA., El Reino de los Sueños y la Locura, 2013.
- TOSHIRO URATANI., Princess Mononoke: Making of a Masterpiece,2004

Anexo

Obra de Hayao Miyazaki

Manga

Sabaku no tami [El pueblo del desierto]. 1969-1970

Nausicaä del Valle del Viento (Kaze no tani no Naushika). 1982-1994

Shuna no tabi [El viaje de Shuna]. 1983

Series

1978 Conan, el niño del futuro (Miraishônen Conan).

1980 Lupin III (Rupan Sansei shin-shiriisu).

- Episodio 145: “Albatros, alas de la muerte” (Shi no tsubasa Arubatorosu).
- Episodio 155: “Hasta siempre, querido Lupin” (Sarabaitoshiki Rupan yo).

1981 (emitido posteriormente) Sherlock Holmes (Meitantei Hômuza, 1984-1985).

- Episodio 3: “La pequeña cliente” (Chiisana Maasa no dai-jiken).
- Episodio 4: “El rapto de la señora Hudson” (Misesu Hadoson hito no chijiken).
- Episodio 5: “La esmeralda azul” (Aoikôgyoku).
- Episodio 9: “El tesoro sumergido” (Kaitei no zaihô).
- Episodio 10: “Los acantilados de Dover” (Dôbaakaikyo no dai-kûchûsen!).

Largometrajes

El castillo de Cagliostro (Rupan Sansei, Kariosutoro no shiro). 1979

Nausicaä del Valle del Viento (Kaze no tani no Naushika). 1984

El castillo en el cielo (Tenkû no shiro Rapyuta). 1986

Mi vecino Totoro (Tonari no Totoro). 1988

Nicky, la aprendiz de bruja (Majô no takkyûbin). 1989

Porco Rosso (Kurenai no buta). 1992

La princesa Mononoke (Mononoke hime). 1997

El viaje de Chihiro (Sen to Chihiro no Kamikakushi). 2001

El castillo ambulante (Hauru no ugokushiro). 2004

Ponyo en el acantilado (Gake no ue no Ponyo). 2008

El Viento se Levanta (Kaze Tachinu). 2013

Cortometrajes

1992

- Sora iro no tane [La semilla azul] (publicidad).
- Nandarô [¿Qué será?] (publicidad).

1995

- OnYour Mark (videoclip).

2001

- The Whale Hunt (Kujira tori).

2002

- Koro's Big Day Out (Koro no ôsanpo).
- Mei and the Baby Cat Bus (Mei to nekobasu).

- Imaginary Flying Machines (Kûsô no soratobu kikai tachi).

2006

- House Hunting (Yadosagashi).
- Day I Bought a Star (Hoshi wokatta hi).
- Monmon, the Water Spider (Mizugumo Monmon).

2010

- Mr. Dough and the Egg Princess (Pan-dane to Tamagohime).

2011

- TreasureHunting (Takarasagashi).

Obra gráfica compilada en formato libro

Yasuo Miyazaki Hayao, ÔtsukaYasuo no Sekai. 1982

Hayao Miyazaki ImageBoard. 1983

Hayao, Miyazaki Hayao no zassônôto. 1997

Doromamire no tora. Miyazaki Hayao no môsônôto. 2002

Colaboraciones destacadas

Hols, el Príncipe del Sol: La Princesa Encantada (Taiyô no ôji Horusu no daibôken) de Isao Takahata. 1968

El gato con botas (Nagagutsu wohaita neko) de KimioYabuki. 1969

Nagakutsushita no Pippi (proyecto cancelado). 1971

Panda y sus amigos (Panda Kopanda) de Isao Takahata. 1972

Heidi (Arupusu no shôjo Heidi) de Isao Takahata. 1974

Marco de los Apeninos a los Andes (Haha wotazu netesan zenri) de IsaoTakahata. 1976

Susurros del corazón (Mimi wosumaseba) de Yoshifumi Kondô. 1995

A Sumo Wrestler's Tail (Chû-zumô) de Akihiko Yamashita. 2010

Arrietty y el mundo de los diminutos (Karigurashi no Arietti) de Hiromasa Yonebayashi. 2010

Kokuriko zaka kara [Desde la colina de las amapolas] de Goro Miyazaki 2011

